

关 注

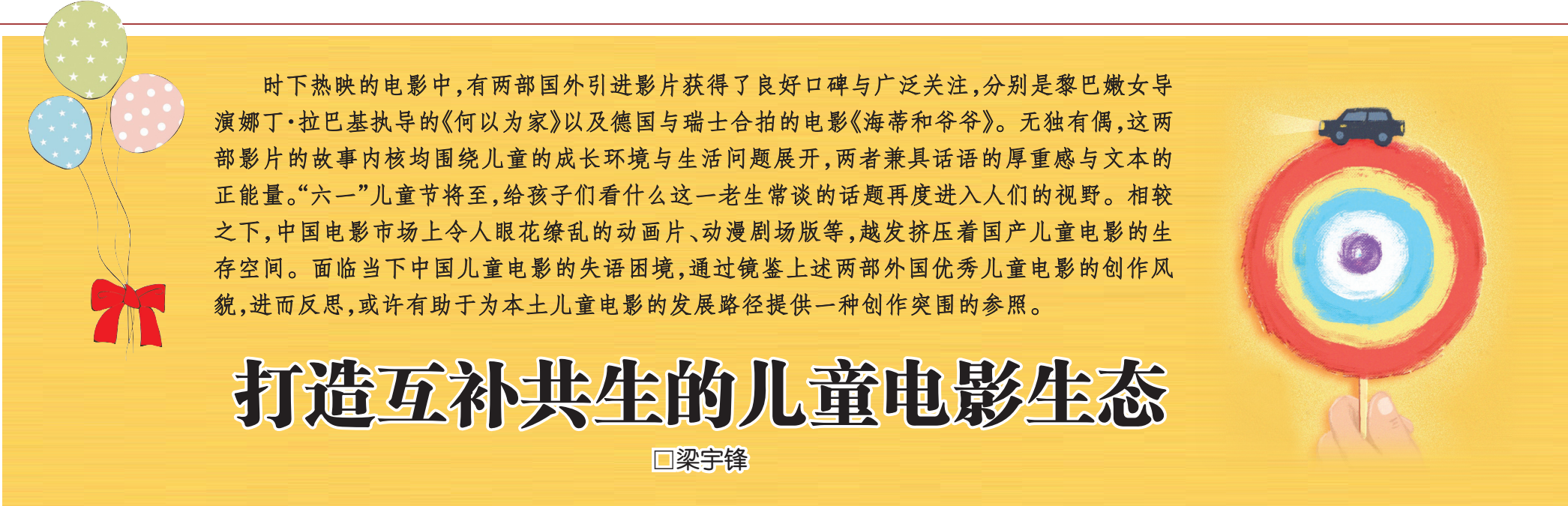
厘清创作观念,明确目标受众。鉴于目前关于“儿童电影”的界定,国内外学界并未有一种明确清晰的定义。因此,在探讨儿童电影创作议题之前,有必要先对“儿童电影”这一概念进行简要厘清,以便明晰中国儿童电影创作的话语范畴。严格意义上讲,“儿童电影”这一概念表述,并不属于类型电影。在西方电影语汇中也并未将“儿童电影”或“儿童片”纳入类型片的范畴,尽管也有“Children’s Film”或“Kids Stuff”的表述,却更多指涉电影中的儿童主角与儿童视角。在好莱坞类型片中,并无中国电影语汇中的“儿童片”,与之对应的却是老少咸宜的“家庭片”(Family Film)。

对于“儿童电影”的认知,应当基于中国本土的社会文化语境,“儿童电影”实则是我国电影体系中所特有的一种文化习语,也因此不应套用分析西方类型片的方式对之探讨。应该说,关于“儿童电影”的语义表达,是中国电影实践与理论体系中所特有的一种影片样式。单从我国的儿童电影创作实践来看,“儿童电影”并不是一种单一的类型片,这里既有故事片和纪录片,也有科教片与美术片。因此,“儿童电影”不是一种类型电影,却是一种题材划分。

从目前全球儿童电影的创作样态来看,大致可进行两种共识性的路径概括:一种以反映儿童成长问题为创作主旨,遵循写实主义的故事展现,具有鲜明的社会话题性,而电影受众未必只限少年儿童,呈现出全龄化的选择趋势,简言之,此类儿童电影的核心即聚焦于儿童,而黎巴嫩电影《何以为家》正是其典型代表;另一种则是以《海蒂和爷爷》为代表的儿童电影,除了将儿童人物作为故事主角外,更加注重从儿童视角切入以及童真童趣的表达。这种电影通常加以童话般的梦幻呈现,受众选择主体是低龄儿童及父母,是“合家欢”电影的代表类型,而此类影片的核心观念即服务于儿童。

因此,梳理这两种创作路径与表现形态,既有助于我们对儿童电影创作观念的厘清,也有益于中国儿童电影在新时期找准故事定位与创作目标,并进而激发与儿童电影相关命题的有序研讨与创新探索。

植根社会现实,聚焦儿童成长。作为关注

打造互补共生的儿童电影生态

□梁宇锋

“难民儿童”成长问题的影片《何以为家》,凭借其社会观察式的笔触和沉重压抑的写实镜头,通过讲述一个不满12岁的小男孩赞恩为何走向法庭控诉自己的亲生父母这一故事,向观众展现了战后黎巴嫩底层难民家庭的真实处境。而基于该片对难民儿童生活的人道关注与真实再现,这部影片也在2018年获得了第91届奥斯卡最佳外语片提名、第71届戛纳电影节金棕榈奖提名和第76届金球奖最佳外语片提名等诸多殊荣。

据导演娜丁·拉巴基所说,她曾用5年时间大量走访调查,最终完成了《何以为家》的剧本故事。而她最深层的创作初衷,是想要揭露黎巴嫩难民的真实处境,批判那些沦为生育机器的父母,同时为那些生活在深渊的孩子去争取被爱的权利。同时,在娜丁·拉巴基的创作理念中,她信奉摄影机就是导演的“武器”,是社会现实的“传感器”,而儿童成长问题恰恰是最重要的社会现实。正如导演自己所言,“我希望用我的职业作为武器,在城市阴暗的角落里

投下一束聚光灯,渗透到那些贫困且无法逃脱命运的人的日常生活中,希望能够真切地帮助到这些孩子的生活,通过电影帮助人们意识到这种情况,才能真正做出改变。”

由此可见,剧本构思是否扎实、创作初衷是否单纯、主旨表达是否深入、社会价值是否广泛,这些基本的作品风貌恰恰是决定一部影片成败的关键。而所有上述要点,均暗含着另一个制胜法宝,即创作的出发要以社会现实为土壤。尤其对于聚焦儿童成长问题的故事片,现实主义色彩是最难能可贵的文本品质。

放眼过往世界儿童题材影片,不乏根植社会现实、阐发儿童问题的佳作先例。远有1988年希腊导演安哲罗普洛斯在《雾中风景》中所透视的单亲姐弟寻父之旅,近有日本导演是枝裕

和在《无人知晓》《小偷家族》中所构建的临时家庭。这些作品无不脱离于传统儿童片的低幼表达,而是通过折射反思社会进程中儿童成长的真实话语,进而完成对儿童主体的影像关怀与利益发声。

近年来,国产儿童题材影片中亦有关注留守儿童、移民少年、自闭症儿童等成长问题的现实主义电影,较为突出的如《念书的孩子》《我的影子在奔跑》《美丽童年》《狗十三》《过春天》等,而这其中获得更广泛关注的是文晏导演于2017年拍摄的影片《嘉年华》。该片通过直面现实的主旨与隐忍克制的表达,完成了对于“性侵儿童”这一问题的理性思考与银幕质询。而文晏导演之所以选择拍摄这一故事题材,恰恰基于其对于虐童事件的现实考量与人道聚焦。

当然,上述影片的受众选择未必完全适合年幼儿童。但其关注儿童成长的价值与核心属性,却不失使其成为突围儿童电影创作乏力窘境的一种可能路径与探索尝试。同时,此类儿童问题电影创作中所秉持的共性初衷——聚焦于儿童,也已成为目前世界儿童电影创作格局中一种具有共识性的取材指向。

挖掘文本改编,坚守善美童真。由德国和瑞士联合拍摄的儿童影片《海蒂和爷爷》,向观众讲述了一个发生在阿尔卑斯山下的祖孙情以及小姑娘海蒂如何向善助人的故事,凭借其温暖美好的主题立意与童话叙事的视觉呈现,近日在国内引进上映不久便已俘获观众芳心。那些熟知西方儿童文学的影迷不难发现,这部电影正是取材改编自瑞士作家约翰娜·斯比丽于1880年创作的同名小说《海蒂》。

《海蒂》作为西方儿童文学史上公认的经典之作,已被翻译成70多种语言,甚至被写入英文教材。而在《海蒂和爷爷》这部电影拍摄之前,原著小说早已在影视作品中经历多次改编翻拍。其中,最为著名的版本是1937年由好莱坞童星秀兰·邓波饰演的《海蒂》,以及1974年由日本动画大师高畑勋拍摄、宫崎骏制作的电视动画《阿尔卑斯山的少女》。

相较而言,原著小说中较为注重反映自然乡村与现代城市之间的观念差异与文化冲

突。而在《海蒂和爷爷》这部电影中,并未在对比冲突下进行浓墨重彩,而是将叙事着眼于差异化环境中的理解与包容,并加入海蒂鼓舞瘫痪少女克拉拉走出烦恼、重新站立的故事。应该说,该片的文本改编策略,是在尊重原著主旨的基础上,挖掘开拓适合儿童审美的表达方式,进而加工塑造了更适合银幕表现的儿童人物形象。因此,从善良乐观的海蒂形象深入儿童观众心中的那一刻起,才是该片意义与价值真正开始的时候,而这也正是前文所述的第二种创作路径,即服务于儿童。

值得注意的是,挑选优秀儿童文学作品进行文本改编,曾一度是中国儿童电影剧本创作的主要模式,其中不乏令人难忘的儿童形象与经典佳作。1954年根据华山同名小说改编的电影《鸡毛信》,塑造了机智勇敢的少年儿童海娃;1963年根据张天翼同名童话故事改编的电影《宝葫芦的秘密》,营造了小学生王葆的奇幻梦境;1998年根据曹文轩同名小说改编的电影《草房子》,创造了儿童成长话语的散文化电影。同时,中国儿童电影的文本改编选材,也不仅限于儿童文学作品。例如,1934年根据张乐平漫画改编的著名电影《三毛流浪记》,以及1960年根据儿童剧改编的同名电影《马兰花》等等。

由此可见,一部贴近儿童审美的优秀影片,离不开故事文本的深度挖掘,也离不开人物形象的童真塑造。同时,在故事人物的塑造手法上,更应当注重把握儿童观众的审美心理与童真童趣的游戏天性。皮亚杰在《儿童心理发展》一书中曾提出,“任何形式的心理活动最初总是在游戏中进行。”因此,如何将“寓教于乐”融入中国儿童电影的创作观念,深耕发掘多媒文本的转化形式,积极拓展故事表现的创新手法,恰恰是我国儿童电影工作者的当务之急。

综上所述,无论是聚焦成长现实的儿童问题电影,还是侧重文本改编的童话故事影片,两者呈现出一种互补共生的儿童电影生态。而这一创作风貌,既构成了世界儿童电影创作形态的整体格局,也为我国儿童电影的创作突围提供了镜鉴路径。

评 点

英雄的现代化表达

——观电视剧《反恐特战队之天狼》有感

□汪守德

在我看来,尤小刚导演的《反恐特战队之天狼》是其三部曲中最精彩、激动人心的一部。这部电视剧最具看点的地方在于,以现实生活为依托的科幻与虚拟,使其具有了特殊的现代艺术品质。剧作对军事题材电影的探索与贡献,主要体现在抓住时代的脉搏,适应观众的欣赏需求,融合进一系列令人耳目一新的时尚元素,以军事题材或曰反恐题材的最前沿、最新鲜的样式,打造出这部偶像剧式的青春勃发的电视佳作,反映出创作者独到的眼光和超前的智慧。

在《反恐特战队之天狼》中,有正义的一方,即秦晓阳、姜孜、朱丽彤等所代表的中国反恐特战队,在他们身上显示出新时代武警军人的精神气质和战斗作风。他们虽然年轻却有无所畏惧、一往无前、压倒一切敌人的英勇气概,给人以无穷的信心与希望。也有非正义的一方,即KK集团操纵下的昆塔恐怖组织等,如伯戈洛夫这样老谋深算、阴狠狡诈、以求一逞的对手。但不论正义一方还是非正义一方,在剧作中的较量,都是令人眼花缭乱的高手过招,都是扣人心弦的情节推进,都是紧贴当下国际反恐斗争的新形势,紧贴活生生的严酷现实,通过真实与假定手法相结合的方式,演绎出这部拥有严肃的现实主义主题,附着强科技感和卓越想象力,兼具视觉和情感冲击力的优秀作品。

剧作在人物塑造方面也是可圈可点的,像秦晓阳、姜孜、朱丽彤这样的年轻军人,既继承了我军的优良传统和血脉,又充分反映出当代军人的新风貌、新特质、新作为。在我这样年长的老军人看来,显然看到了某些熟悉的东西,也看到了某些新颖的东西。对包括唐石在内的这些人,我发自内心地喜爱,因为他们反映了当代中国军人的崭新形象,我们从他们身上看到了中国军人的成长、进步与嬗变。我认为,这一切都依赖于主创人员对于人物形象的精心塑造、剧作情节的精心设置、人物行动的精心安排,使剧作有了青春与老辣兼具的底色,不仅让人一睹当代军人人身上不同于以往的迷人光彩,又使之成为一部老少咸宜的作品。

更为重要的是,《反恐特战队之天狼》主要表达的还是在尖锐激烈、错综复杂的反恐斗争中所体现出的英雄主义精神,而这又与中国军魂一以贯之,当我看到秦晓阳在一连串的对敌斗争中奋不顾身,便为这股勇猛与智慧而喝彩;当我看到朱丽彤与恐怖组织基地同归于尽、火光燃起的那一刻,禁不住热泪盈眶;看到唐石在最后时刻抱起伯戈洛夫纵身跳下万丈悬崖,有一股偃张的热血流贯全身。这些行动都充分证明了我们当代军人在维护世界和平、维护国家独立与主权时所作出的努力、贡献与牺牲,同时表明和平环境下的中国军人依旧是有胆识、有魂魄、有血性的。英雄行为唤醒的必将是我们每个人身上的英雄意识与英雄情结,还有人们对于祖国和正义勇于坚守与捍卫的决心。

5月19日晚,由中央广播电视总台央视综合频道、中国出版集团公司、中国传媒大学戏剧影视学院主办,人民文学出版社协办的《经典咏流传》第二季研讨会暨新书发布会在中国传媒大学校园举行。《经典咏流传》第二季节目在第一季的基础之上,增加了素人传唱的比重,扩容了诗词涉猎的范围,精耕细作经典的时代性与时尚性,在“和诗以歌”的同时积极拓展融合传播,掀起了一场“读诗成曲”的全民互动热潮,为中华传统诗词插上了音乐的翅膀。研讨会上,专家们从本档节目出发,对如何推进优秀传统文化的创新性发展和创造性转化作出积极探讨。

与会专家认为,《经典咏流传》的功绩在于它对集体的文学记忆进行了全新的视听打造,它不是消遣品和快消品,而是可以为受众提供更多意义和价值的耐用品、营养品。节目的可贵之处在于给予创作者极大的尊重和空间,让传唱人在吃透经典的基础

让“流传”走向“流行”

《经典咏流传》第二季研讨会暨新书发布会在京举行

上,使音乐和诗词达成灵魂上的默契、感知与沟通,既挖掘了原有精神,又打上了时代烙印,使观众在对经典有了更深认知的同时,还与当下产生了关联和对话,做到了悦耳、悦目、悦心,彰显出积极的、专业的艺术精神。连续两季坐镇《经典咏流传》的北京师范大学文学院教授、博士生导师康震,节目中以“文学担当”的身份为观众妙解诗词,研讨会现场,他依旧妙语连珠:“我们和经典是什么关系?首先,我们是它们的孩子,就像当父母把他们的那些经验交到我们手中,我们对他们是有一种‘孝敬’之意的。第二,它们是我们的老师,当我们迷惘的时候,经典为我们指引方向。第三,经典还是朋友,经典的陪伴会让我们感觉人生是不孤独的。在接力传承的过程中,经典将永远流传,《经典咏流传》也会一直成长。”

《经典咏流传》第二季节目的收官并不意味着经典的流传就此告一段落,第二季系列

图书更是通过运用AR技术,附带了将近1000分钟的视频,让书变得可读、可听、可看,进一步让经典在生活中持续滋润大众的精神世界。其中,《经典咏流传·娃娃读诗》将读者对象锁定在学龄前儿童,为耳熟能详的古诗词配上活泼可爱的插图;《经典咏流传·学生背诵版》紧扣教育部统编教材要求,收录中小學生必背的214首古诗词,定制适合学生携带的小开本;大字版的《经典咏流传·我为诗狂》即“大众背诵版”,选择大众应知应会的诗词共110首,封面由中国书协名誉主席沈鹏题字,独具收藏价值;《经典咏流传》(电视版)则全面记录了节目精华,并在经典文本上加以延展,实现海量阅读。现场上,节目鉴赏团成员康震和“经典传唱人”萨顶顶、赵照、曹轩宾一起,向读者推荐了这四本覆盖全年龄段的新书,并与现场热情的学生朋友展开互动,气氛热烈。

(许莹)

《你好，对方辩友》以审美创新“破壁”青春题材电视剧

由湖南广电芒果TV、颖立传媒、五岸传播共同出品的国内首部辩论题材青春校园剧《你好，对方辩友》，近日以较高收视和良好口碑完成了其网络首播。5月14日，中国文联、中国视协等单位在京共同主办了其专家研讨会。“我们希望通过这部剧让观众享受思考之美，并展现当代青年人真正的精神需要。”研讨会上，主创团队与专家就该剧的内容创作、价值取向、审美创新等方面展开了深入交流。专家认为，该剧以专业、真实的剧作表现打破了青春题材剧的窠臼与审美俗套，为同类题材电视剧的未来创作创新

积累了新的经验并提示了新的方向。

《你好，对方辩友》以一支高校“废柴辩论队”的成长、“逆袭”之路，展现了当代青年人坚韧向上的精神风貌。有专家谈到，该剧在题材突破的基础上，告别了近10年来青春剧难以摆脱的对迷惘、躁动的“青春”情绪的表达和审美维度趋窄化的“小我”格局，而以贴近青年人真实生活、贴近时代现实的辩题设置作为情节推进的线索，渐次深入并打开了当代青年人复杂多元的精神世界，既对丰富广阔的时代生活作出反映和回应，亦以积极向上、奋斗励志的价值观，对五四运动

100年来如何传承及传承什么样的青年精神作出了自己的回答。与会专家认为，该剧邀请专业辩手、辩论指导共同创作并直接参演该剧辩论部分主体内容的做法，无疑为行业剧的专业化创作提供了有益借鉴；同时也指出，作为一部原创类型剧，该剧在单个人物的表演和人物群像的塑造上尚显单薄，在辩题展开的广度和深度、整体情节的编排与雕琢上还有可提高的空间。尽管如此，对当下的青春题材类型剧来说，该剧仍不失为一部以小见大，以正能量、大情怀诠释青春、解读时代的审美“破壁”之作。

(路斐斐)